

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Plano de Ensino

Universidade Federal do Espírito Santo	Campus Goiabeiras		
Curso: Cinema e Audiovisual			
Departamento Responsável: Comunicação Social			
Data de Aprovação (Art. Nº91): 25/08/2022			
Docente Responsável: Gabriel Perrone Vianna			
Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9267527292709665			
Disciplina: EDIÇÃO	Código: COS 10807		
Pré-requisito: Não possui.	Carga Horária Semestral: 60h		
Créditos: 04	Distribuição da Carga Horária Semestral		
	Teórica	Exercício	Laboratório
	30	30	0
EMENTA: Histórias da montagem e da edição. Funções do montador, do editor e dos assistentes. A montagem dentro e fora do plano. Ritmo e estilo. Padrões de representação através da montagem: clássico, moderno, vanguardas e contemporâneos. Teorias da montagem. Montagem e edição em obras de ficção e documentários. O trailer cinematográfico. Exercícios de edição de obras audiovisuais.			
OBJETIVOS: Objetivo Geral: Compreender o processo de edição audiovisual em diversas possibilidades e linguagens. Objetivos específicos: <ul style="list-style-type: none">• Entender as funções do editor e sua relação dentro da equipe de produção.• Conhecer algumas propostas e teorias da montagem e seus contextos históricos.• Executar as tarefas ligadas diretamente à composição dos elementos audiovisuais, avaliando estes elementos no produto final.			
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: <i>Unidade I: História e princípios da edição</i> A edição a partir da imagem e da construção narrativa. A montagem na história do cinema e os primeiros conceitos teóricos. Princípios clássicos e duradouros e a edição contemporânea: imitação e inovações. <i>Unidade II: A prática da edição</i> O editor e a equipe de finalização. Planejamento para a edição. O material bruto, o primeiro e o segundo corte. A edição do som. Finalização, exportação, versões. Exercícios práticos: Adobe Premiere e Adobe After Effects.			

METODOLOGIA:

A disciplina é de cunho teórico, com alguns exercícios práticos, e se desenvolve em torno de discussões a partir da leitura de textos previamente escolhidos, da apresentação de seminários com base nesses textos, e de análises de peças audiovisuais visando à realização de produtos audiovisuais de ficção.

- Aula expositiva/dialogada;
- Exibição de vídeos e debates;
- Realização de exercícios práticos em grupos;
- Produção de peças audiovisuais.

Como recursos serão necessários: Computador com acesso à internet, Datashow e som, ilhas de edição.

AVALIAÇÃO:

A Avaliação será formativa, isto é, ocorrerá durante todo o processo de aprendizagem e resultará em três notas, com valores variados:

- A primeira nota (Trabalho 1) virá da apresentação, em grupo, de trechos ilustrados da Parte III do livro *Técnicas de edição para cinema e vídeo* de Ken Dancyger (30 pts).
- A segunda nota (Trabalho 2) será o resultado do trabalho prático final entregue em dezembro (50 pts).
- A terceira nota será uma autoavaliação individual (20 pts).

No final do período, os alunos que não alcançarem média 7.0, farão uma prova final teórica abrangendo todo o conteúdo da disciplina.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BORDWELL, David. O cinema clássico hollywoodiano: normas e princípios narrativos. In: Fernão Pessoa Ramos (Org.). **Teoria contemporânea do cinema: documentário e narrativa ficcional**. Vol. II. São Paulo: Senac SP, 2005. p. 277-301.

DANCYGER, Ken. **Técnicas de edição para cinema e vídeo: história, teoria e prática**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

LEONE, Eduardo.; MOURÃO, Maria Dora. **Cinema e montagem**. São Paulo: Ática, 1987.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

AMIEL, Vincent. **Estética da montagem**. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2010.

EISENSTEIN, Sergei. Dickens, Griffith e nós. In: Sergei Eisenstein. **A forma do filme**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002. p. 176-224.

TRUFFAUT, François. **Hitchcock / Truffaut**. São Paulo: Brasiliense, 1986.

FURTADO, Jorge. O sujeito (extra) ordinário. In: Maria Dora Mourão e Amir Labaki (Org.). **O cinema do real**. São Paulo: Cosac Naify, 2005. p. 98-111.

GAIARSA, José Ângelo. **O olhar**. São Paulo: Editora Gente, 2000.

HALL. Stuart. Codificação/decodificação. In: HALL. Stuart. **Da diáspora: identidades e mediações culturais**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003. p. 390-395. LEÃO, Lúcia (org).

CRONOGRAMA:

Unidade I - História e princípios da edição

Aula 1 (12/09/22): Apresentação do plano de ensino. Introdução à edição: processos conceituais, criativos e tecnológicos. Exibição de curtas seguida de debate.

Curtas:

Vinil verde (Brasil, 2004), Dir. Kleber Mendonça Filho;

Presto (EUA, 2008), Dir. Doug Sweetland;

Someday (Irlanda, 2019), Dir. Páraic Mc Gloughlin;

Déguste (França, 2020), Dir. Stéphane Baz.

Aula 2 (19/09/22): Visita técnica mediada: **29º Festival de Cinema de Vitória.**

Aula 3 (26/09/22): Por que entender as imagens?

Leituras:

GAIARSA, José Ângelo. **O olhar**. São Paulo: Editora Gente, 2000.

- A periferia da retina; Os automatismos (pp. 12-15);
- Animal visual; Aprendizagem pela imitação (pp. 26-33);
- A importância da comunicação pelas expressões facial e corporal (pp. 48-52).

Filmes:

BBC Human face: Lie to me - Episódio piloto (Reino Unido, 2014), Dir. Sandy Smolan;

A história do olhar (Reino Unido, 2021), Dir. Mark Cousins.

Aula 4 (03/10/22): A narrativa cinematográfica: contando história com imagens. O que é uma narrativa; começo, meio e fim; temporalidade; discurso; um conjunto de acontecimentos.

Leituras:

GAUDREAU, André; JOST, François. *A narrativa cinematográfica*. Brasília: Editora UNB, 2009, Capítulo 1 - O que é uma narrativa? (pp. 31- 56).

Filme:

Novo mundo (Nuovomondo), Itália, 2006), Dir. Emanuele Crialese.

Aula 5 (10/10/22): Primeiros conceitos da montagem: o princípio da continuidade; a construção dramática; a montagem construtivista e o crescimento do realismo; as cinco técnicas de montagem de Pudovkin; a teoria da montagem de Eisenstein; Luís Buñuel e a descontinuidade visual.

Leituras:

DANCYGER, Ken. *Técnicas de edição para cinema e vídeo: história, teoria e prática*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003, Capítulo 1 - O período mudo (pp. 3-38);

SIJL, Jennifer van. *Narrativa cinematográfica*. São Paulo: Martins Fontes, 2020, Capítulo 4 - Edição (pp. 69-94).

Trechos dos filmes:

O encouraçado Potemkin (Bronenosets Potemkin), União Soviética, 1925), Dir. Sergei Eisenstein;

A idade do ouro (L'âge d'or), França, 1930), Dir. Luís Buñuel;

Cidadão Kane (Citizen Kane), EUA, 1941), Dir. Orson Welles;

Psicose (Psycho), EUA, 1960), Dir. Alfred Hitchcock;

Cléo das 5 às 7 (Cléo de 5 à 7), França, 1962), Dir. Agnès Varda.

Aula 6 (17/10/22): Princípios da montagem. Trabalho 1: Introdução dos conteúdos e divisão dos princípios da montagem em grupos.

DANCYGER, Ken. *Técnicas de edição para cinema e vídeo: história, teoria e prática*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003, Parte III (pp. 365-419).

Aula 7 (24/10/22): Imitação e inovação; realizadores contemporâneos e métodos de edição: estilos de edição e narrativas: Wes Anderson; Alfonso Cuarón; Paul Thomas Anderson; Christopher Nolan.

Leitura:

DANCYGER, Ken. *Técnicas de edição para cinema e vídeo: história, teoria e prática*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003, Capítulos 27 e 28 (pp. 238-272).

Vídeos:

Wes Anderson symmetry & editing techniques;

How Paul Thomas Anderson directs a movie;

How Christopher Nolan elevates the movie montage;

How Alfonso Cuarón motivates camera movements.

Aula 8 (31/10/22): Apresentações dos grupos (Trabalho 1), exibição dos exemplos coletados e debate.

Unidade II - A prática da edição

Aula 9 (07/11/22): O editor, o diretor e a equipe de finalização; o material bruto; linguagem de edição; editando o primeiro corte; montando o segundo corte.

Leitura:

MOLETTA, Alex. Criação de curta-metragem em vídeo digital. São Paulo: Summus, 2019, capítulo 6 (pp. 111-121).

Aula 10 (14/11/22): Edição de som: diálogos, foley, efeitos e mixagem. Exportação e conversões.

Leituras:

CARREIRO, Rodrigo (org.). *O som do filme*. Curitiba: Editora UFPR, 2019, Parte III (pp. 181-219).

MOLETTA, Alex. Criação de curta-metragem em vídeo digital. São Paulo: Summus, 2019, capítulo 6 (pp. 128-134).

Aula 11 (21/11/22): Divisão da turma em grupos e organização para o trabalho final da disciplina (Trabalho 2): projeto, abordagem e cronograma.

Aula 12 (28/11/22): Primeiro planejamento para o projeto de edição final. Debate: soluções colaborativas.

Aula 13 (05/12/22): Exercícios de edição I: Adobe Premiere. Acompanhamento dos projetos grupo a grupo.

Aula 14 (12/12/22): Exercícios de edição II: Adobe After Effects. Acompanhamento dos projetos grupo a grupo.

Aula 15 (19/12/22): Apresentações dos trabalhos finais (Trabalho 2), debate e autoavaliação.

Professor: **Gabriel Perrone** - gabriel.p.vianna@ufes.br
gabrielperrone@gmail.com